

Alexander McQueen entre provocation et mélancolie : la beauté sauvage échappée d'un cabinet des curiosités

london-by-art, publié le 02/05/2015 à 20:43

<https://blogs.lexpress.fr/london-by-art/2015/05/02/alexander-mcqueen-entre-provocation-et-melancolie-la-beaute-sauvage-echappee-dun-cabinet-des-curiosites/>

Alexander McQueen, l'enfant terrible de la mode, a tiré sa révérence mais son spectacle continue de nous fasciner car il met en scène une beauté sauvage, expression qui ne résume pourtant pas totalement son univers à la fois mélancolique et technologique, violent et suave, naïf et sophistiqué. S'il est certes impossible de faire tenir son esprit rebelle dans une suite de salles de musée, le V&A offre jusqu'au 2 août 2015 un cabinet des curiosités transformé en palais hanté qui permet de voir quelques marches du tapis rouge qui jalonne sa carrière jusqu'aux dernières créations inachevées. Hommage d'autant plus touchant que le gavroche londonien de la mode ne cessa de s'inspirer des collections du V&A, tout en les visionnant sans cesse à partir du monde beaucoup plus modeste de la rue, de la

violence, des marges, de l'Autre qui fait peur et qui fascine. Au-delà des mannequins figés, ce sera l'occasion de retrouver l'écho d'une voix qui continue à habiller les rêves et les cauchemars de la mode, qui est bien plus qu'une suite de vêtements et accessoires mais un miroir de notre société.

Portrait of Alexander McQueen

Artist: Photographed by Marc Hom

Date: 1997

Credit line: © Marc Hom / Trunk Archive

Que l'on soit amateur de mode ou connaisseur de son histoire, la collection peut s'aborder d'une manière simplement autobiographique. Chaque salle reflète une des facettes de ce modeste londonien, énième enfant d'une famille du sud de Londres qui s'inspirera pour ses collections de son père chauffeur de taxi, de ses ancêtres écossais et huguenots ou encore des films d'Hitchcock, de Scorsese, des théories de Darwin ou Platon, des figures de Dante, Sade, Jack l'Eventreur ou Les incroyables de la Révolution, sans négliger pour autant la tradition classique apprise du travail de couturier-tailleur lorsqu'il est engagé par *Savile Row* (qui compte parmi ses clients le non moins célèbre Prince Charles). Mais si Lee McQueen était tailleur, Alexander McQueen sera l'artiste. Celui qui a rejoint l'incontournable plateforme de créativité qu'était et reste encore aujourd'hui l'école Saint Martins de Londres a pu développer tout un imaginaire tiraillé entre le futur et le passé, la technologie et l'artisanat. Impossible donc de contenir dans quelques salles tout l'univers d'un dandy fin de siècle, fétichiste nomade qui se fait l'écho autant de littérature que de cinéma, d'histoire politique que d'ornithologie.

Butterfly headdress of hand-painted turkey feathers
Artist: Philip Treacy for Alexander McQueen
Date: La Dame Bleue, S/S 2008
Credit line: Model: Alana Zimmer, © Anthea Simms

Jellyfish ensemble and Armadillo shoes
Artist: Alexander McQueen
Date: Plato's Atlantis, S/S 2010
Credit line: Model: Polina Kasina, © Lauren Greenfield/INSTITUTE

Tulle and lace dress with veil and antlers

Artist: Alexander McQueen

Date: Widows of Culloden, A/W 2006–07

Credit line: Model: Raquel Zimmermann, Viva London, Image: firstVIEW

La grande réussite de cette exposition, au-delà du grandiose des décors à la hauteur des budgets investis, c'est d'avoir su mettre la lumière sur les détails de ses innovations et le mélange de ses inspirations (du romantique baroque en passant par l'exotisme, le punk ou le gothique). On reconnaîtra le pantalon taille basse ou « Bumster » qu'il lança dans les années 90 et qui inonde aujourd'hui la mode populaire. On admirera les redingotes redessinant également la silhouette féminine pour que celle-ci retrouve sa puissance. « Je veux valoriser les femmes, je veux que les gens aient peur des femmes ».

Tahitian pearl and silver neckpiece
Artist: Shaun Leane for Alexander McQueen

Date: Voss, S/S 2001

Credit line: Model: Karen Elson, © Anthea Simms

Ce n'est pas un parcours chronologique mais plutôt thématique qui est offert, permettant au grand public d'apprécier le travail en amont des collections (révélé par des commentaires concis qui ne se veulent pas exhaustifs) et leur mise en scène lors des défilés dont l'esprit est rendu par les écrans, les atmosphères sonores ou encore les installations dont nous ne révélerons pas la surprise (sauf pour ceux qui souhaitent voir notamment comment l'écrivaine fétichiste Michelle Olley a servi de modèle hors-norme, l'exposition reprend *Sanitarium* (1983) inspiré du travail du photographe américain Joël-Peter Witkin).

Duck feather dress

Artist: Alexander McQueen

Date: The Horn of Plenty, A/W 2009-10

Credit line: Model: Magdalena Frackowiak represented by dna model management New York, Image: firstVIEW

L'immense salle centrale, sorte de cabinet des curiosités de son travail, élargit notamment la vision de ces vêtements figés : les jeux de lumière, les mises en mouvement des objets en miroir des écrans projetant des défilés rendent hommage aux innovations de McQueen, autant dans les lieux choisis (de l'église de Spitalfields au Ritz) que dans l'utilisation des mannequins défiant les canons de la beauté ou de l'apesanteur, suspendus à des cordes, maquillés à outrance, pions d'un jeu de société...

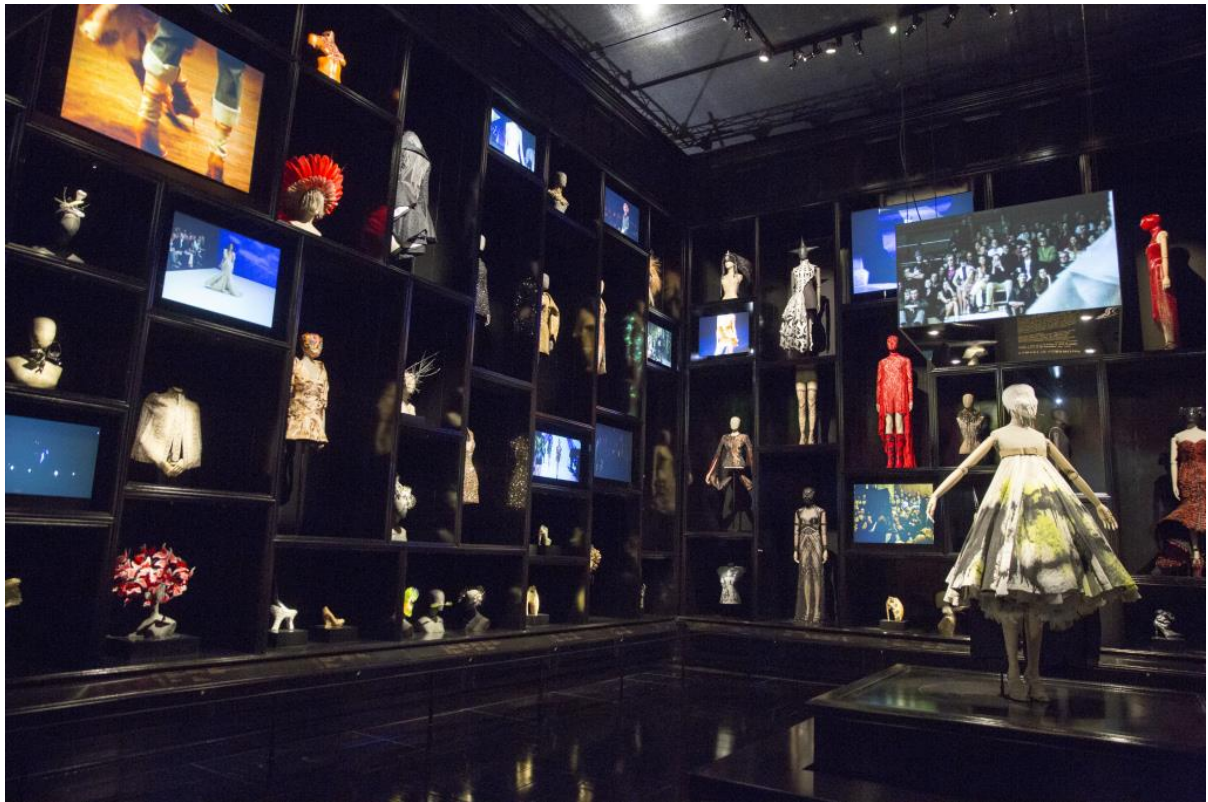
Artist: Alexander McQueen

Date: It's Only a Game, S/S 2005

Credit line: Image: firstVIEW

Le public se sentira perdu dans ce palais des glaces parfois macabre parfois primitif parfois apocalyptique parfois féérique. « C'est le genre d'endroit où j'aimerais être enfermé la nuit » disait McQueen du V&A. Retour donc dans un espace recréé à cet effet comme un palais hanté, brillant et macabre, romantique et schizophrénique à bien des égards. Ame sensible s'abstenir, âme minimaliste également car tout est fait pour en jeter plein la vue et les oreilles.

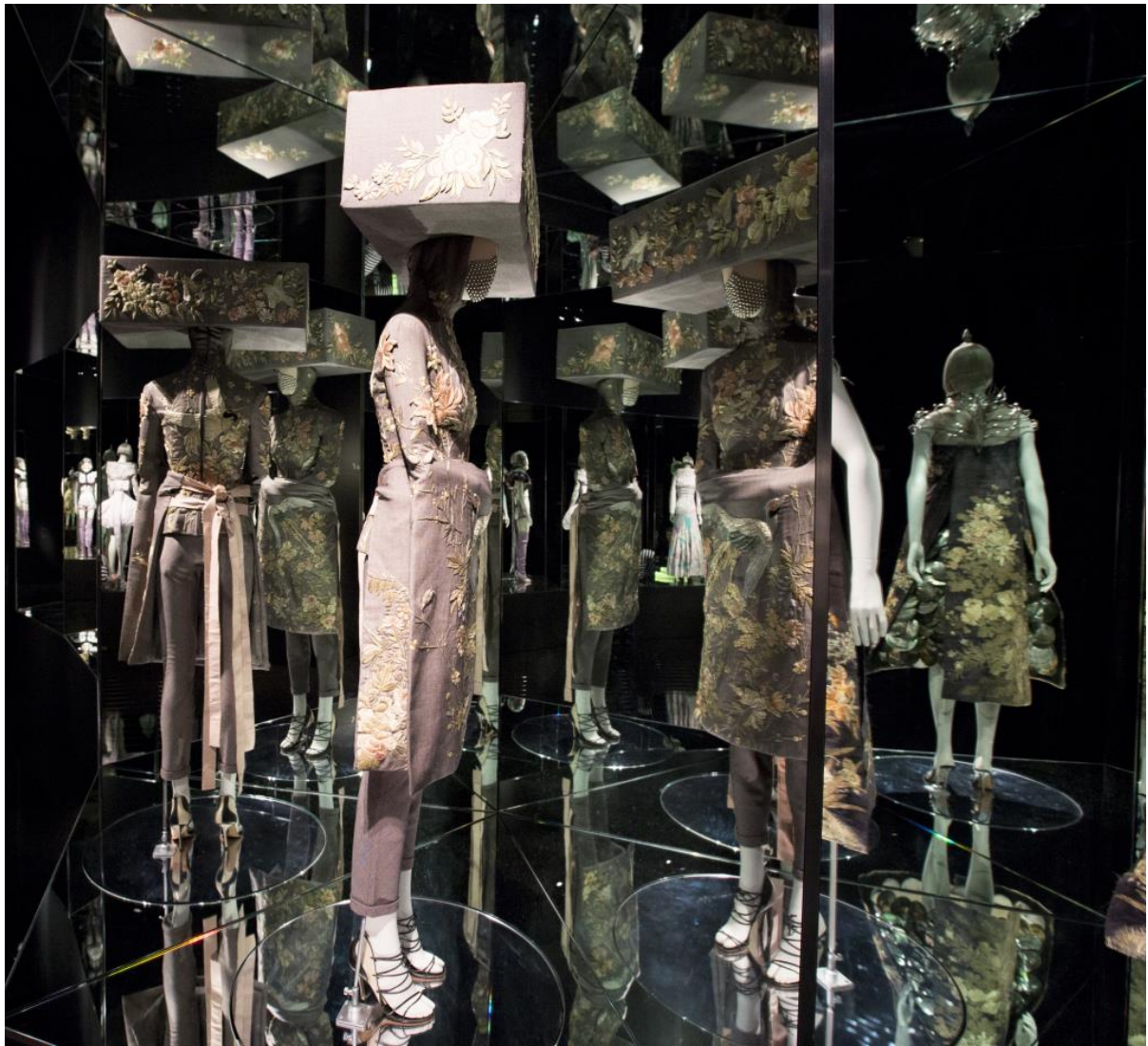

Installation view of 'Cabinet of Curiosities' gallery

Artist: Alexander McQueen Savage Beauty at the V&A

Date: 2015

Credit line: Victoria and Albert Museum, London

Installation view of 'Romantic Nationalism' gallery
Artist: Alexander McQueen Savage Beauty at the V&A
Date: 2015
Credit line: Victoria and Albert Museum, London

Installation view of 'Romantic Gothic' gallery

Artist: Alexander McQueen Savage Beauty at the V&A

Date: 2015

Credit line: Victoria and Albert Museum, London

« J'ai passé beaucoup de temps à apprendre comment construire des vêtements, ce qui est important à faire avant de pouvoir les déconstruire ». Ici on continue en tout cas de construire le mythe Alexander McQueen sans déconstruire vraiment les aspects sinistres. Il ne s'agissait pourtant aucunement de jouer sur le romantisme du suicide de l'artiste maudit. Victimes et coupables se retrouvent réunis comme la mélancolie et le sadomasochisme, le Christ et le voleur (ce sera également l'occasion de voir le magnifique travail à partir du *Mauvais Larron* de Robert Campin, 1430), le temps d'un soupir, le temps d'une mascarade, d'une illusion, d'un artiste certainement qui mérite plus d'une exposition.

Jacket

Artist: Alexander McQueen

Date: It's a Jungle out there, A/W 1997-8

Credit line: Image: firstVIEW

Karine Chevalier